РГДБ
2017

02 1990

3 5 9

ТУ–19–241–82

8

3

РГДБ
2017

РГДБ
2017

05—2—003

РГДБ
2017

КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ СТАНИСЛАВСКИЙ

РГДБ
2017

В истории мирового театра немного имен, равных по масштабу Станиславскому. Как Пушкин сказал свое слово во всех видах и жанрах литературы, так Станиславский был открывателем во всех областях сценического искусства — актерском, режиссерском, в педагогике, теории и организации театрального дела.

РГДБ
2017

Московский Художественный театр, созданный в 1898 году, — это памятник великому реформатору театра. По-прежнему по вечерам спешат к зданию в проезде Художественного театра зрители. А с чего все начиналось? Каков был путь Константина Сергеевича Станиславского в искусстве?

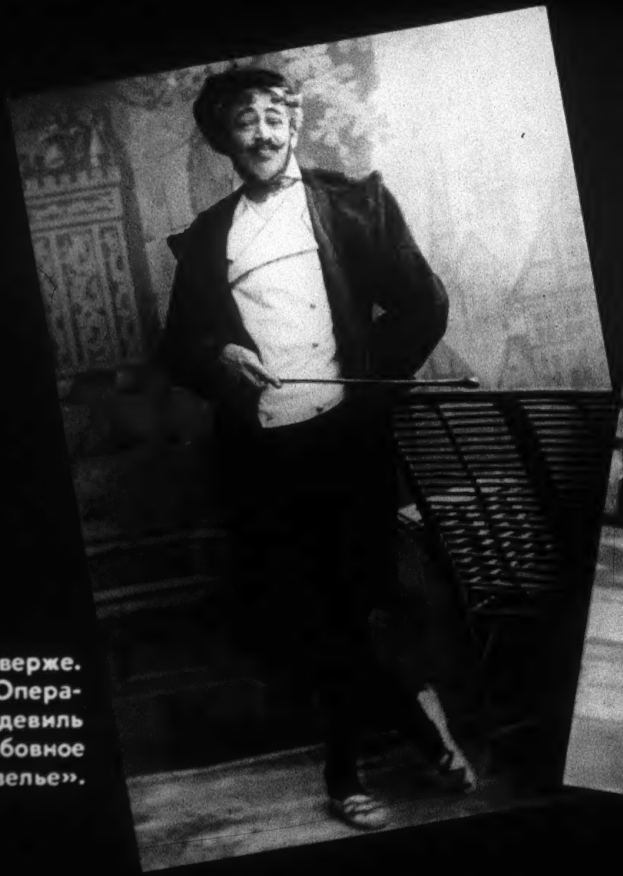
РГДБ
2017

Его настоящая фамилия — Алексеев. Он родился в Москве в 1863 году. Его отец, человек состоятельный, дал детям (их было девять) прекрасное воспитание и образование. Помимо обязательных предметов и языков детей учили танцам, пению, фехтованию, верховой езде...

РГДБ
2017

С раннего детства Алексеевы посещали театр. Между прочим, бабушка Константина по материнской линии была французская актриса—неудивительно, что вся многочисленная семья „заболела“ сценой. Их домашний любительский театр был известен под названием „Алексеевский кружок“.

РГДБ
2017



Лаверже. Опера-водевиль «Любовное зелье».

Нанки-Пу. Оперетта «Микадо».

В кружке ставились главным образом водевили, оперетки, незатейливые пьески с пением и танцами. Костя Алексеев с упоением играл все роли—и юных красавцев, и смешных чудаков.

РГДБ
2017

Мегрио. Водевиль «Тайна женщины».

Атаман разбойников. Оперетта «Графиня де ля Фронтьер».

В начале он старательно подражал своим кумирам — актерам Малого театра, но скоро стал понимать, что актер не должен брать „напрокат“ чужое—только из личного переживания рождается настоящее искусство.

РГДБ
2017

Станиславский—
Бенедикт.

Сцена
из
спектакля
«Много
шума из
ничего».

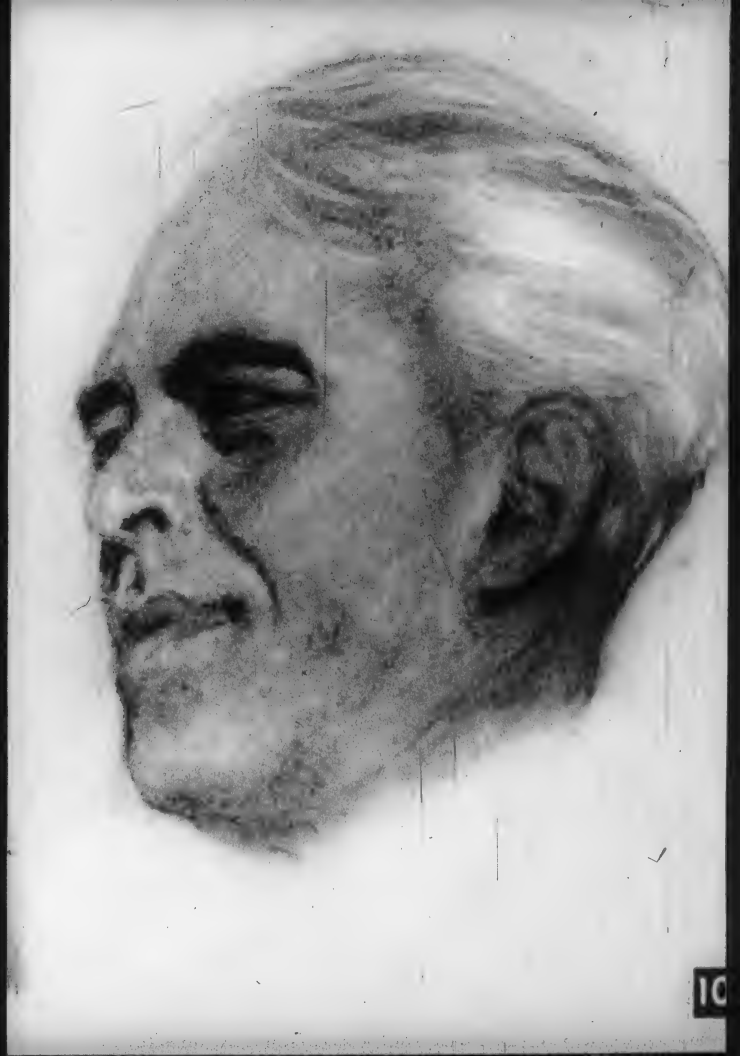
В 1888 году в Москве создается „Общество искусства и литературы". Здесь вокруг Станиславского объединились талантливые любители театра. Он становится режиссером и ведущим актером труппы. Вскоре этот любительский театр начинает соперничать со знаменитым Малым театром.

РГДБ
2017

В театре XIX века безраздельно царил актер, исполнитель главной роли. Все остальное носило приблизительный характер: имелся набор декораций „на все случаи жизни“ (замок, усадьба, берег моря), актрисы шили костюмы по своему вкусу, в массовых сценах принимали участие люди, не всегда знавшие содержание пьесы... Не было единого постановочного замысла, потому что не было еще профессии режиссера.

РГДБ
2017

„Режиссерский“ театр, каким мы его знаем сегодня, начался со Станиславского. Уже в конце прошлого века он стремился объединить общей идеей всех участников спектакля и воплотить эту идею в каждой детали, соблюдая историческую и жизненную правду.



РГДБ
2017

Так, для постановки „Отелло“ он привез с острова Кипр много старинных подлинных вещей. Роль Отелло он играл в национальной одежде арабов, которая помогала ему создавать образ живого человека, а не условного „мавра“.

РГДБ
2017

Сцена из спектакля «Уриэль Акоста».

Тщательно репетировал он массовые сцены, где у каждого участника была своя биография, своя маленькая роль. Вместе с главными исполнителями они составляли ансамбль—одно из принципиальных достижений Станиславского-режиссера.

РГДБ
2017

В „Коварстве и любви“ Шиллера Станиславский играл Фердинанда, Луизу — Мария Петровна Лилина. Во время репетиции всем стало ясно, что не только герои пьесы, но и исполнители влюблены друг в друга. („Мы слишком естественно целовались“,—вспоминал К. С.) Вскоре они обвенчались и всю жизнь были вместе— и дома и в театре.

РГДБ
2017

Уриэль Акоста.

Паратов. «Бесприданница».

Популярность Станиславского росла. Ему случалось играть с прославленными артистками—Ермоловой, Федотовой, Стрепетовой. Его звали в Малый театр, но интуиция художника подсказывала: новое, к чему он стремился в искусстве, можно воплотить только в своем театре.

О новом театре мечтал и Владимир Иванович Немирович - Данченко — драматург, беллетрист, педагог актерского класса в Филармоническом училище. Историческая встреча Станиславского и Немировича-Данченко произошла в ресторане „Славянский базар“. Они разговаривали 18 часов подряд! Начало Художественному театру было положено...

РГДБ
2017

Программа нового театра была революционна. В ней был провозглашен отказ от старой манеры игры, ложного пафоса, от премьерства, которое портило ансамбль, от ничтожного репертуара тогдашних театров. В труппу вошли лучшие ученики Немировича-Данченко (Мейерхольд, Москвин, Книппер) и актеры „Общества искусства и литературы“ (Лилина, Андреева, Артем).

РГДБ
2017

Театр назвали Художественным Общедоступным. Он резко отличался от государственных императорских театров: вместо внешней роскоши—строгий демократичный стиль, цель — не развлекать зрителя, а раскрывать „жизнь человеческого духа". Отменили увеселительную музыку в антрактах, выходы актеров на поклон посреди действия, вход в зрительный зал после 3-го звонка...

РГДБ
2017

Для открытия театра готовили пьесу А. К. Толстого „Царь Федор Иоаннович“. Чтобы уйти от штампа „боярского“ оформления, принятого в старом театре, отправились в экспедицию по древним русским городам, приобретали подлинные вещи: старинное шитье, деревянную утварь, головные уборы...

РГДБ
2017

В день открытия театра—14 октября 1898 года—зрители были изумлены: на сцене была Русь XVI века! В каждой детали была историческая достоверность, подлинность вещей помогала актеру нести со сцены подлинные чувства.

РГДБ
2017

Работая над пьесой „На дне“, участники спектакля отправились в московскую ночлежку на Хитровом рынке, где обитали герои Горького. Эта необычная „экскурсия“, возглавляемая Гиляровским, была небезопасна. Зато спектакль был насыщен поразительными жизненными подробностями.

РГДБ
2017

Исключительную роль в судьбе Художественного театра сыграл А. П. Чехов. Его пьесы нельзя было ставить старыми приемами — именно этим объясняется провал „Чайки“ на сцене Александринского императорского театра в Петербурге в 1896 году.

Станиславский разгадал секрет чеховской драматургии, и летящая чайка стала символом Художественного театра.

РГДБ
2017

Сцена из спектакля «Чайка».

Он открыл, что люди не всегда выражают свои чувства впрямую—словами. Чаще их состояние, настроение угадывается—в паузах, взглядах, неуловимых движениях души, то есть не в тексте пьесы, а в ее „подтексте“. Декорации, свет, звуковое оформление создавали особую атмосферу, возникала полная иллюзия жизни, которую зритель наблюдает через невидимую, „четвертую“ стену. Станиславский обозначил эту „стену“, посадив артистов спиной к публике—невероятное новшество по тем временам.

РГДБ
2017

Сцена из спектакля «Дядя Ваня».

Станиславский избегал внешних эффектов, все было приближено к жизни, к ее обыденному неторопливому течению: всходило солнце, лаяла собака, били часы, шумел дождь... Вместе с тем спектакль не был натуралистическим воспроизведением жизни. Искусство Художественного театра—искусство поэтического реализма.

Сцена из спектакля «Чайка».

В пьесах Чехова нет ни слова о революции, но его герои живут ожиданием чего-то свежего, нового, что изменит их жизнь... Чеховские спектакли передавали настроение русских людей накануне событий 1905 года.

РГДБ
2017

Астров. «Дядя Ваня». Соня — М. Лилина.

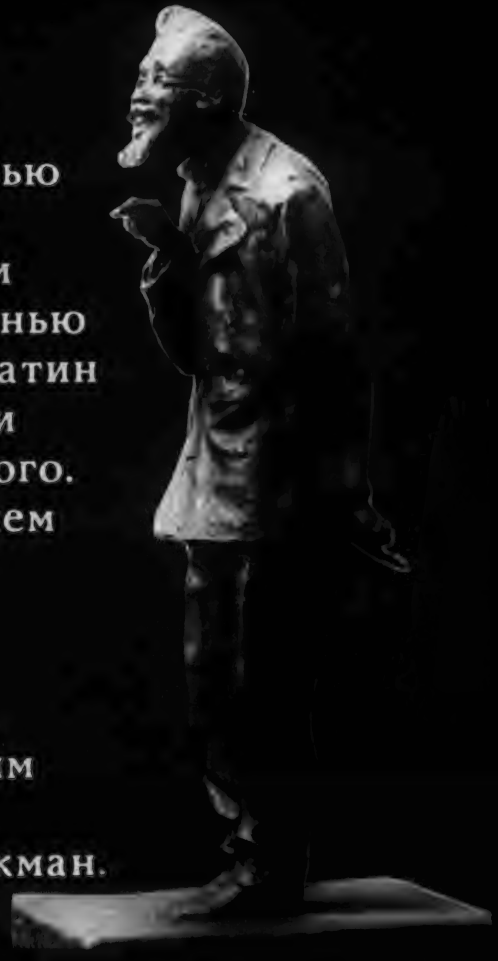
Вершинин. «Три сестры».

В каждой пьесе Чехова (Станиславский ставил их совместно с Немировичем-Данченко) он выступал и как актер. Ему близки были русские интеллигенты — Астров и Вершинин — талантливые люди, которых губит русская провинция. Но в своих мечтах о лучшем будущем они поднимаются над пошлостью жизни. Это идеалисты, которые, наверное, никогда не переведутся на русской земле...

РГДБ
2017

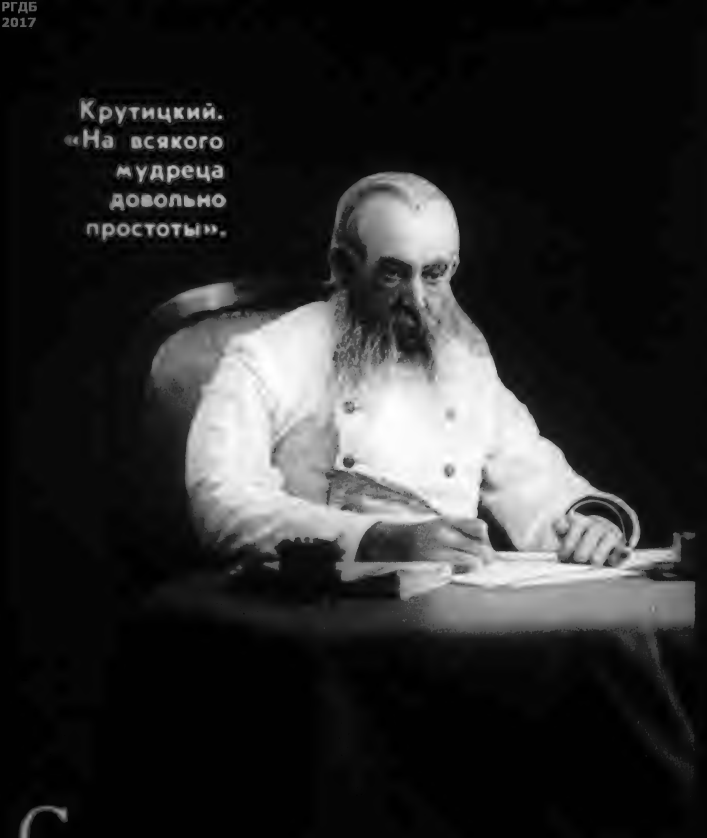
Сатин. «На дне».

С способностью возвышаться над грубой и суровой жизнью обладал и Сатин в исполнении Станиславского. С бесстрашием Дон-Кихота вступал в борьбу с лицемерным, эгоистическим обществом доктор Штокман.



Штокман. «Доктор Штокман».

РГДБ
2017

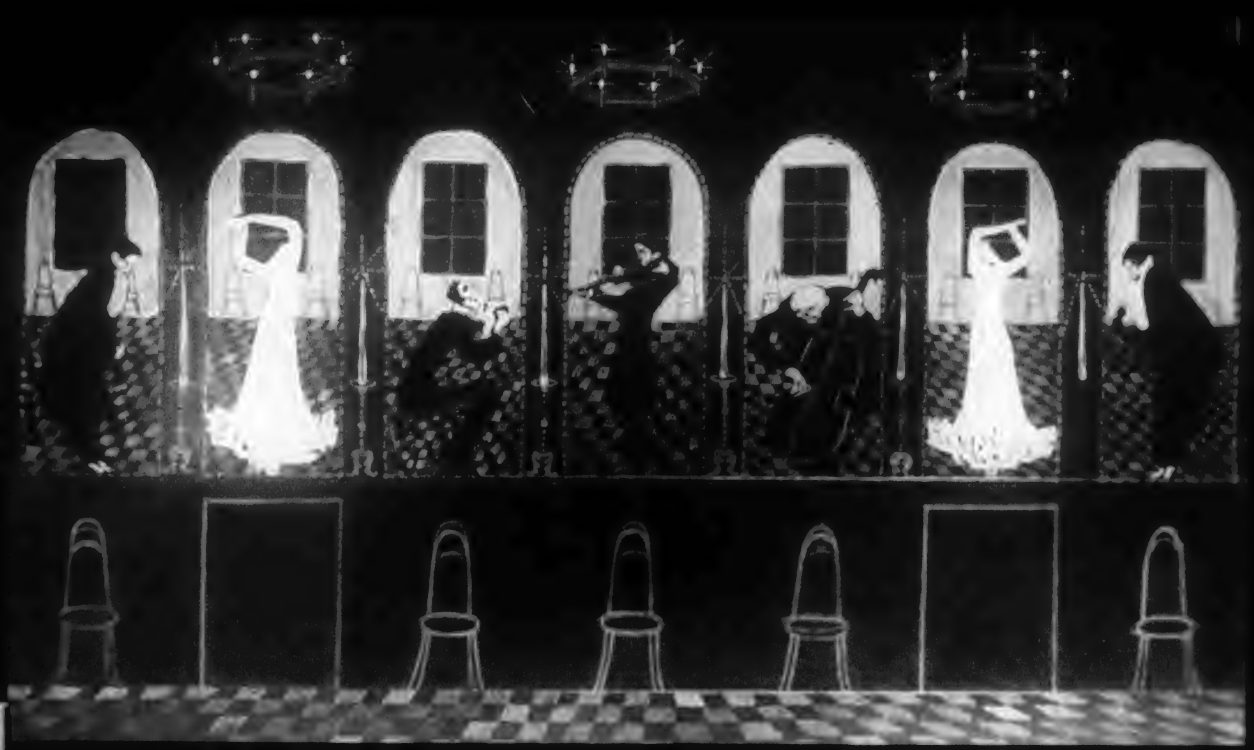


Крутицкий.
«На всякого
мудреца
довольно
простоты».

Фамусов.
«Горе
от ума».

Станиславский любил играть и так называемые отрицательные роли. Он находил для них самые яркие, неожиданные, многоцветные краски. Работая над такими ролями, Станиславский следовал своему правилу: „Когда играешь злого,—ищи, где он добрый".

РГДБ
2017



После поражения революции 1905 года русское общество было охвачено настроениями пессимизма, неверия, апатии... Театр, чуткий к запросам и ожиданиям публики, выбирает для постановки пьесу Л. Андреева „Жизнь Человека", тема которой—мучительные поиски ускользающего смысла жизни, поиски опоры.

РГДБ
2017

Но главным направлением Художественного театра оставался поэтический реализм. Совершенными по режиссуре были постановки пьес И. С. Тургенева с их тонким психологизмом, душевным изяществом героев. Актерская игра на полутонах, пастельными красками достигала в них предельной точности, отшлифованности.

РГДБ
2017

Совсем по-другому—ярко театрально играет Станиславский мольеровского Аргана. Актера нельзя узнать, но дело не в смелом гриме, а в том, чтобы „загримировать" душу, зажить жизнью своего персонажа, стать им—так учит Константин Сергеевич.

РГДБ
2017

События 1917 года вызвали у Станиславского, как у многих деятелей искусства, внутреннюю растерянность. Позднее он скажет: „Мы хотели со всей глубиной поглядеть не на то только, как ходят с красными флагами, а хотели заглянуть в революционную душу страны". Для этого нужно было время...

©ГДБ
2017

Встреча труппы в Чикаго. 1923 г.

По решению правительства Художественный театр отправился в длительные гастроли по Европе и Америке. Два года (1922–1924) МХТ вел жизнь „бродячего театра“, завоевав громадную славу, успех. У Станиславского появились ученики и последователи во всем мире.

РГДБ
2017

Нью-Йорк. После спектакля «Царь Федор Иоаннович».

Во время поездки Станиславский был директором, режиссером, ведущим актером труппы. Тогда же он написал автобиографическую книгу „Моя жизнь в искусстве“—одно из лучших произведений мемуарной литературы, увлекательное чтение для любого читателя.

РГДБ
2017

После возвращения в Москву особенным успехом пользовался ярко зрелищный спектакль „Горячее сердце“. Актеры играли удалых персонажей А. Н. Островского смело, почти буффонно, заразительно смешно...

РГДБ
2017

Настоящим праздником театра была постановка комедии Бомарше „Безумный день, или Женитьба Фигаро". Неистощимая режиссерская фантазия Станиславского, красочное оформление А. Я. Головина, блестящие актерские работы Андровской—Сюзанны, Баталова—Фигаро—все соединилось в этом замечательном спектакле.

РГДБ
2017

Появление легендарного спектакля „Дни Турбиных“ ознаменовало рождение Булгакова-драматурга и триумф нового поколения артистов театра: Хмелева, Яншина, Соколовой, Добронравова, Прудкина...

РГДБ
2017

Спектакль шел много лет, судьба его была непроста. Историю постановки своей пьесы М. А. Булгаков описал в „Театральном романе“.

РГДБ
2017

Важным этапом для театра стал спектакль по пьесе Вс. Иванова „Бронепоезд 14-69“, посвященный революционным дням. Революционный пафос пьесы был раскрыт с мхатовской правдой и глубиной.

РГДБ
2017

Всю жизнь Станиславский создавал студии, чтобы передать начинающим актерам и режиссерам свои знания, подготовить смену. Его выдающиеся ученики—Е. Б. Вахтангов, Вс. Мейерхольд, М. Чехов—по-своему развили учение Станиславского и воспитали новые поколения художников театра.

РГДБ
2017

Репетиция «Тартюфа».

После тяжелой болезни с 1928 года Станиславский редко покидал свой дом в Леонтьевском переулке. (Еще при его жизни переулок был переименован в улицу Станиславского, теперь здесь музей.) Артисты приходили сюда репетировать. Оставив сцену, Станиславский целиком сосредоточил свои силы на режиссерско-педагогической работе.

Станиславского всегда окружала молодежь. Из учеников оперной студии впоследствии образовался Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Из другой группы студийцев возник Московский драматический театр им. К. С. Станиславского.

РГДБ
2017

В тридцатые годы он завершает труд всей своей жизни, который известен как „система Станиславского“. Еще в молодости он задался целью постичь и обосновать законы актерского творчества, его тайны и секреты, чтобы актер не зависел от вдохновения, а мог управлять собой, своим творчеством.

РГДБ
2017

Актер беззащитен перед нами, зрителями, потому что инструментом искусства является он сам—его лицо и тело, его душа, сердце, нервы... „Система Станиславского", подобно таблице Менделеева, состоит из множества элементов. Знание их помогает артисту сознательно управлять подсознательными творческими процессами, что отличает профессионала от дилетанта.

РГДБ
2017

«Чайка» в постановке О. Ефремова. Нина — А. Вертинская. Треплев — А. Мягков.

«Иванов» в постановке О. Ефремова. Иванов — И. Смоктуновский. Сара — Е. Васильева.

Театр не стоит на месте. Меняется его эстетика, его стилистика, но законы актерского творчества постоянны, как постоянны законы физики. Как верующие люди всю жизнь перечитывают Библию, так деятели театра обращаются к книгам Станиславского.

РГДБ
2017

Учение Станиславского об актере построено на доскональном знании природы человека. Поэтому оно вненационально. „Систему“ знают и изучают во всем мире.

РГДБ
2017

„Люби искусство в себе, а не себя в искусстве“,—учил Станиславский и так прожил свою жизнь. Его часто сравнивали с Дон-Кихотом — бескорыстным мечтателем, бесстрашным искателем правды. Поистине, Станиславский служил искусству как благородный рыцарь...

РГДБ
2017

КОНЕЦ

Автор И. Родионова
Художник-оформитель Т. Гурина
Редактор Л. Пушкова
Д-222-89
© Студия «Диафильм» Госкино СССР, 1989 г.
103062, Москва, Старосадский пер., 7
Черно-белый 0-20